

RU

Выставочные проекты в художественно-педагогических вузах Китая как средство активизации творческой самостоятельности обучающихся

У Сы

Аннотация. Цель исследования заключается в обобщении расширяющегося практического опыта выставочной деятельности, связанной с активизацией самостоятельности студентов, в условиях китайской системы художественно-педагогического образования. В статье рассмотрены проекты, ориентированные на презентацию достижений обучающихся и преподавателей, а также демонстрирующие особенности подготовки будущих педагогов-художников через призму формирования независимости их творческих решений. Научная новизна заключается в презентации общей характеристики основных вариантов организации и проведения выставок в ряде крупнейших художественно-педагогических вузов современного Китая как средства формирования творческой самостоятельности обучающихся. В результате показано, что выставки в данных вузах пока еще не носят системный характер, но рассматриваются как часть образовательного процесса, связанная со стимуляцией творческого мышления и инициативы.

EN

Exhibition projects in Chinese art and pedagogical universities as a means of activating students' creative independence

Wu Si

Abstract. The study aims to summarise the expanding practical experience of exhibition activities related to the activation of students' independence in the conditions of the Chinese system of art and pedagogical education. The paper discusses projects focused on the presentation of students' and teachers' achievements, as well as demonstrating the features of the training of future teacher artists through the lens of independence formation in their creative decisions. The scientific novelty lies in providing the general characteristics of the main options for organising and holding exhibitions in a number of the largest art and pedagogical universities of modern China as a means of creative independence formation among students. As a result, it has been shown that exhibitions in these universities are not yet systemic in nature, but are considered as a part of the educational process associated with the stimulation of creative thinking and initiative.

Введение

Актуальность темы исследования определяется тем, что в эпоху глобализации и информатизации образование повсеместно переходит на концепцию, предполагающую обучение в течение всей жизни. Следовательно, акцент делается не на трансляции знаний и умений преподавателями, а на их самостоятельном освоении, мобилизации инициативы и творческого потенциала. В этом свете в китайском высшем образовании начиная с 1990-х годов стали активно внедрять модульную систему, предполагающую право выбора модулей и дисциплин внутри курсов, комплексы вариативных заданий. Не исключением стало и художественное и художественно-педагогическое образование, которое в основе своей предполагает развитие независимой творческой стороны личности и самостоятельности в самореализации. В российской теории и практике интерес к данному вопросу также высок. Об этом свидетельствуют публикации последних лет (Зинченко, 2017; Акимова, Киселева, 2020; Томилова, Якина, 2020; Чжоу, 2022). Авторы в основном обращаются к анализу особенностей развития творческой самостоятельности у студентов разных специальностей, а также рассматривают различные формы организации такой работы в профильных учебных заведениях. Между тем творческие выставки в стенах художественно-педагогических вузов, которые тоже являются частью учебного процесса, изучались с точки зрения своей роли в становлении творческой самостоятельности редко (Некрасова-Каратеева, 2011; Векслер, 2015; Трошин, 2020). Исследователи дают общую информацию о выставочной

практике конкретных вузов. Тем временем создаваемую ими картину следует дополнить для сравнения тех процессов, которые происходят в других странах, например в Китае. Художественные факультеты педагогических университетов Китая преимущественно созданы по образцу русско-советской школы, но в них интегрируются оригинальные разработки и достижения китайских исследователей и педагогов, которые могут служить базой для сравнительных исследований и обогащения опыта образовательной деятельности в России.

Для достижения цели настоящего исследования необходимо решить следующие задачи:

- обратиться к анализу выставочной деятельности за последние пять лет в таких образовательных организациях Китая, как Сычуаньская академия изящных искусств, Пекинский педагогический университет, Восточно-китайский педагогический университет, Шаньдунский педагогический университет, и выявить их значение в мотивации творческой активности обучающихся;

- определить наиболее востребованные разновидности подобных выставок.

Выбор указанных учебных заведений обусловлен тем, что они являются крупнейшими вузами страны и обладают структурными подразделениями, специализирующимися на подготовке будущих педагогов-художников для образовательной системы страны. Кроме того, опыт их деятельности является образцовым для других университетов Китая.

Для изучения проводимых в китайских педагогических вузах творческих выставок, адресованных обучающимся, применялись такие методы, как анализ и синтез фактического материала из опыта выставочной деятельности современных художественно-педагогических вузов Китая, их достижений в сфере формирования творческой самостоятельности.

Теоретической базой исследования послужили труды российских исследователей, рассматривающих вопросы формирования самостоятельности студентов творческих специальностей (Ковешникова, 2000; Торшина, 2002; Манерко, 2006; Попова, 2022).

Практическая значимость исследования связана с тем, что в его рамках описаны варианты проведения выставок творческих работ обучающихся художественно-педагогических вузов Китая, которые могут быть использованы в процессе подготовки художников-педагогов в условиях вариативных форм и средств профессиональной деятельности.

Обсуждение и результаты

В настоящее время самой масштабной творческой выставкой студентов художественного вуза в Китае является «Июньское открытие – художественный тур по Сычуаньской академии изящных искусств», которая в 2023 году проходила в Музее современного искусства Чунцина. Данному мероприятию уже 20 лет, и каждый год его экспозиция наполняется произведениями, представляющими различные стили, жанры и направления, и все это в исполнении начинающих авторов – обучающихся названной академии. Их работы приезжают посмотреть со всего Китая. Такой интерес обусловлен тем, что они демонстрируют большое новаторство вкупе с изрядным мастерством, что свидетельствует не только об изобразительной грамотности, но и об умении преподавательского состава вуза стимулировать самостоятельные творческие поиски обучающихся. Вице-президент Сычуаньской академии изящных искусств Чжан Цзе считает, что данная выпускная выставка является важнейшим звеном в процессе обучения (毕业展览艺术 IP, “开放的六月”人气旺 (Выпускная выставка превращается в арт-ИС, «Открытый июнь» пользуется большой популярностью). 2023. https://news.cqnews.net/1/detail/1114477674695086080/web/content_1114477674695086080.html). В последние годы выставочный проект стал выходить за пределы музейных стен в городское пространство, охватывая торговые центры и площади. Данный факт говорит о том, что идеи студентов востребованы и не ограничиваются классическим искусством, так как они все чаще обращаются к инсталляциям, монументальным скульптурам, видеоарту и новым медиа, проявляя независимость в принятии творческих решений.

Рисунок 1. Фотография с выставки работ студентов Пекинского педагогического университета «MAD для живописи – это безумие для живописи» в Культурно-творческом центре (2019). Источник: <https://www.uic.edu.cn/info/1076/4211.htm>

Академия искусств Пекинского педагогического университета преимущественно проводит выставки известных художников, часто преподавателей самого учебного заведения. К числу последних следует отнести выставку «Каллиграфия прекрасна», которая состоялась в конце 2022 года в Музее чистого искусства. Профессор и научный руководитель академии Ли Чжуаньин показал на экспозиции свои каллиграфические композиции с целью вдохновить студентов на то, чтобы они «работали усердно, чтобы открывать эпоху и смело и новаторски продвигаться вперед» (书道惟美—李壮鹰先生翰墨展 (Каллиграфия прекрасна – выставка кистей и чернил г-на Ли Чжуаньина). 2023. <http://qigongshuyuan.bnu.edu.cn/?p=10599>). Такие проекты служат источниками вдохновения для молодых авторов и демонстрируют им высокую планку в профессиональном становлении. Посещение подобных мероприятий является обязательным для обучающихся, а творческая рефлексия представленных образов даже входит в число заданий для самостоятельной работы. В то же время вуз пока еще только на уровне эксперимента организует камерные выставки произведений самих обучающихся на различных площадках города. Так, в 2019 году состоялся проект «MAD для живописи – это безумие для живописи» в местном Культурно-творческом центре. В его рамках были представлены произведения студентов, которые специализируются на медиаискусстве и дизайне (MAD). В течение семестра студенты осваивали классическое изобразительное искусство, работая в студии с преподавателями, а затем самостоятельно завершали свои проекты. В итоге преподаватели и кураторы отобрали 20 лучших картин, которые показывали наиболее оригинальное видение образа и материала (Рис. 1). Помимо законченных станковых работ на выставке присутствовали и подготовительные эскизы, которые отражали процесс ежедневных упражнений в рисовании акрилом, акварелью, масляной краской, в коллажировании и смешанной технике.

Проект «MAD для живописи – это безумие для живописи» планировалось продолжить, включив в него представителей других специальностей. Однако из-за пандемии эти планы стали реализовываться только сейчас. Так, указанный проект показал, что, если предоставить студентам выбор в плане средств и форм выражения, пусть даже и не характерных для их специальности, они найдут возможность проявить свое творческое мышление. Такие выставки ориентированы на то, чтобы продвигать и демонстрировать творческий потенциал студентов и стимулировать желание их сокурсников творчески реализовываться.

Рисунок 2. Фотография с выставки выпускных работ студентов Академии изящных искусств Восточно-китайского педагогического университета в музее Путоу (2023). Источник: <https://www.ecnu.edu.cn/info/1094/62967.htm>

Академия изящных искусств Восточно-китайского педагогического университета ежегодно проводит выставку работ выпускников вуза. Ее цель заключается в том, чтобы показать достижения обучающихся за период обучения (届华东师大美术学院毕业生作品展开幕 (Открытие выставки работ выпускников Академии изящных искусств Восточно-китайского педагогического университета 2023 года). 2023. <https://fineart.shnu.edu.cn/71/fc/c1131a750076/page.htm>). Так, на выставке 2023 года было представлено более 200 дипломных работ, созданных выпускниками магистратуры и бакалавриата вуза. Это китайская, масляная и лаковая живопись, фотография, каллиграфия, скульптура, инсталляция, видео, новые медиа и иные формы искусства (Рис. 2).

Для того, чтобы шире представить труды своих обучающихся, дать им возможность реализоваться в социально-ориентированной сфере, что важно для будущих педагогов, вуз постоянно реализует совместные проекты с городской администрацией. В результате произведения выпускников приобретают общественную значимость. Например, они участвуют в создании бренда «Шанхайская культура», в конструировании имиджа и образа будущих благоустроенных туристических районов «Река Бань Ма Су» и «Красивая Сухэ».

В учебном музее Академии изящных искусств Шаньдунского педагогического университета традиционно проходит творческая выставка выпускников, которые представляют как классическое изобразительное искусство, так и дизайн визуальных коммуникаций. Особенностью данного проекта является то, что обучающиеся за год до организации проекта придумывают его концепцию, название, а также самостоятельно определяют тематику и художественную форму будущих работ. Например, накануне пандемии в качестве темы было выбрано «Новое творчество» и эко-искусство, а материалом служили отходы. Важно подчеркнуть, что представленные на экспозиции произведения не являются дипломными проектами, а вполне самостоятельными работами, созданными в рамках идейного поля самой выставки и исключительно самостоятельно. Педагоги

выполняют только функцию консультантов. Отметим также, что «красной нитью» для всех подобных выставок стала традиционная культура, поэтому проекты студентов неизменно включают в себя культурные символы, например образы дракона и тигра, формы национальной архитектуры, характерные цветовые сочетания.

Отметим, что практика проведения выставок в китайских художественно-педагогических вузах распространена не широко. Китайские вузы не организуют выставки системно в едином комплексе. Очевидно, что преподаватели, как и студенты, смотрят на эти мероприятия и как на форму, и как на средство выражения своей творческой самостоятельности. В итоге в учебном процессе используется три основных варианта таких проектов:

1. Выставки как часть учебного процесса – процессуальные или завершающие этап обучения, отчетные.
2. Выставки как результат конкурса, фестиваля, проекта, который реализован при участии студентов.
3. Профессиональные выставки – выставки как образец применения художественных знаний и навыков на практике и самостоятельности мышления для студентов, так как на них выставляются работы преподавателей или ведущих художников страны, метод и содержание произведений которых важны для профессионального становления будущих педагогов-художников.

Тем самым выставки работ студентов и преподавателей в китайских художественно-педагогических вузах начинают рассматриваться как неотъемлемая часть учебного процесса. Они не только служат средством демонстрации полученных знаний, умений и навыков при реализации творческого проекта, но и стимулом, заставляющим обучающихся активнее и серьезнее готовиться к ним, работая не только в университетских студиях, но и самостоятельно. Более того, такие выставки дают свободу в выборе темы, содержания, форм и средств художественной выразительности, предоставляя обучающимся возможность проявить инициативу и независимость.

Заключение

В заключение отметим, что анализ выставочной деятельности Сычуаньской академии изящных искусств, Пекинского, Восточно-китайского и Шаньдунского педагогических университетов показал, что творческие выставки разных типов начинают играть все более значительную роль в формировании творческой самостоятельности обучающихся. В условиях учебного процесса, ориентированного на репродуктивную деятельность, такие проекты позволяют студентам действовать независимо и проявить свою креативность. Кроме того, выставки, как правило, предполагают подготовку обучающихся вне рамок занятий, что приводит будущих педагогов-художников к необходимости планировать время на реализацию своих идей, подбирать художественные материалы, средства воплощения, продумывать монтаж произведений в рамках экспозиционного пространства. Сталкиваясь с творческими и организационными проблемами, решая их, они соприкасаются с нюансами будущей художественной и педагогической деятельности. Важно также и то, что руководство и преподаватели вузов делают все возможное, чтобы выставки становились частью социального измерения городов, позволяя самой широкой публике увидеть работы своих студентов.

В идеале указанные варианты выставок (выставка как часть учебного процесса, выставка как результат конкурса/фестиваля/проекта, профессиональные выставки) должны проводиться в рамках учебного процесса, сопровождая каждый его этап и тем самым давая возможность обучающимся приложить максимум своих усилий, показать нечто новое, пусть хотя бы пока еще незрелое и незначительное, но свое и оригинальное. Для увеличения эффективности обучения подготовка к таким проектам должна стать обязательной не только в границах студийной работы с преподавателем, но и как элемент самостоятельной деятельности.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении места выставочной деятельности в системе подготовки художественно-педагогических кадров на уровне сравнения опыта российских и китайских вузов.

Источники | References

1. Акимова О. Б., Киселева А. В. Методологические подходы формирования готовности студентов-архитекторов к профессионально-творческой деятельности в процессе самостоятельной работы // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. Т. 12. № 1 (47).
2. Векслер А. К. Выставочные проекты в пространстве музея как средство стимулирования самостоятельной творческой деятельности студентов // Научное мнение. 2015. № 8-1.
3. Зинченко Н. В. Проблема самостоятельности и творчества в изобразительном искусстве // Развитие творческой деятельности студентов в процессе обучения изобразительному искусству: мат. всерос. науч.-практ. конф. (г. Карачаевск, 6-12 октября 2016 г.). Карачаевск: Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева, 2017.
4. Ковешникова Е. Н. Теория и методика художественного профессионального образования (на материале подготовки дизайнеров): дисс.. д. пед. н. М., 2000.
5. Манерко Н. В. Формирование творческой самостоятельности студентов в системе высшего профессионального образования: дисс.. к. пед. н. Ставрополь, 2006.
6. Некрасова-Каратеева О. Л. Организация конкурсов и выставок творческих работ студентов как метод профессиональной подготовки педагогов-художников // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2011. № 129.

7. Попова О. В. Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности студентов творческих специальностей: дисс.. к. пед. н. Воронеж, 2022.
8. Томилова С. Д., Якина Л. Н. Дистанционная читательская конференция как форма самостоятельной творческой деятельности студентов педагогического вуза // Библиотека – социокультурная площадка патриотического воспитания детей и молодежи: сб. науч. статей и метод. разработок специалистов БИЦ общеобразовательных школ г. Екатеринбурга. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2020.
9. Торшина И. Б. Формирование профессиональной компетентности будущего дизайнера по костюму: на материале художественного проектирования школьной одежды: дисс.. к. пед. н. Курск, 2002.
10. Трошин А. А. Выставочные проекты творческих мастерских Российской академии художеств (Москва) 2015-2019 // Academia. 2020. № 3.
11. Чжоу Ц. Индивидуальный подход к формированию творческой самостоятельности при подготовке художников-керамистов в китайских вузах (на примере мастерских керамического искусства Сычуаньской академии изящных искусств) // Научное мнение. 2022. № 5.

Информация об авторах | Author information

У Сы¹

¹ Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Wu Si¹

¹ Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

¹ wusi_23@rambler.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 31.07.2023; опубликовано online (published online): 14.09.2023.

Ключевые слова (keywords): творческая самостоятельность; дипломные выставки; учебные выставки; китайское образование; педагогический вуз; creative independence; graduate exhibitions; training exhibitions; Chinese education; pedagogical university.